

TEMA II

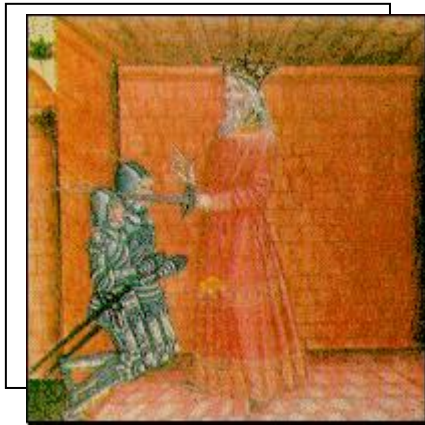
LA MÚSICA RELIGIOSA Y PROFANA EN LA EDAD MEDIA

FECHAS Y DATOS HISTÓRICOS INTERESANTES

- Año 476 caída del Imperio Romano de Occidente. Inicio de los reinos germánicos.
- Año 711 Entrada de los musulmanes en la península Ibérica.
- Año 1436 Gutenberg inventa la imprenta
- Año 1453 Fin del imperio romano de oriente.
- Año 1492 Descubrimiento de América. Fin de la reconquista. Unificación de España.

FEUDALISMO

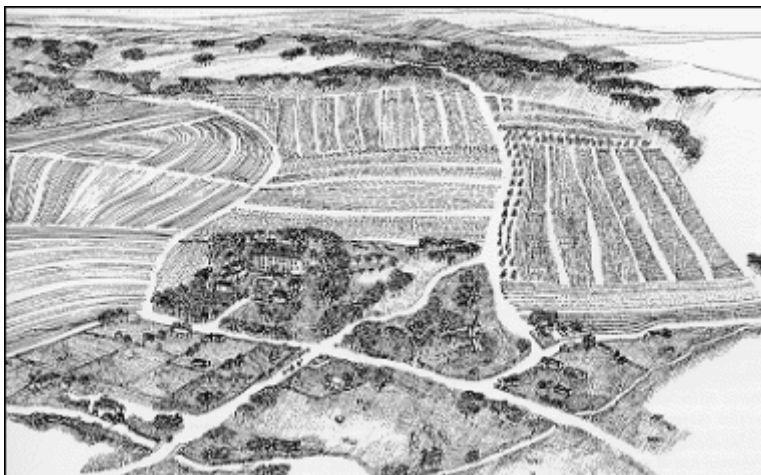
- ♣ Es la organización social, política y económica basada en el feudo que tuvo Europa Occidental desde el siglo V al XV.

Ceremonia para armar a los caballeros

- ♣ El sistema feudal tiene su inicio con la caída del Imperio Romano.
- ♣ El Imperio Romano no podía controlar todas sus provincias. Las tribus bárbaras atacaban y saqueaban las provincias más retiradas del imperio.
- ♣ Los campesinos buscaron la protección de los grandes señores de la época, los cuales tenían un ejército propio.
- ♣ Estos brindaban la protección a los campesinos bajo la condición de que le entregaran sus tierras, renunciaran a su libertad y trabajaran las tierras del señor.

♣ Con el tiempo, los mismos campesinos abandonaban sus tierras o las entregaban al señor feudal para ocupar un lugar en un pueblo en las cercanías del castillo o incluso en su interior.

FEUDO

- ♣ Es una gran extensión de tierra cultivada por campesinos vasallos cuya producción debía entregarse casi en su totalidad al señor feudal o noble.
- ♣ Los feudos eran reconocidos o entregados por el rey a sus nobles o

caballeros leales.

- ♣ Los campesinos-vasallos (también llamados siervos de la gleba), a cambio de la protección del noble tenían la obligación de trabajar la tierra e incorporarse a las milicias del señor en caso de guerra.

CARACTERÍSTICAS DE LA ALTA EDAD MEDIA. (s. V al X)

- Vida en el feudo
- Rígida jerarquía feudal.
- Predomina la pobreza.
- Pocas vías de comunicación
- Poco comercio
- Guerras, bandidaje, mucha inseguridad.

CARACTERÍSTICAS DE LA BAJA EDAD MEDIA (s. XI al XV)

- Etapa de prosperidad.
- Sociedad más estable y segura.
- Se abren vías de comunicación.
- Aumenta el comercio.
- Aumento demográfico.
- Aparición, auge y crecimiento de las ciudades donde se instalan los artesanos, oficios y crean los burgos.

Canto gregoriano.

AUDICIÓN: De ore leonis

- ♣ En el siglo VI de nuestra era, Gregorio I nombrado Papa en el año 590.
- ♣ Comenzó una labor de recopilación de las melodías que se cantaban en las distintas comunidades cristianas del mediterráneo y del continente.
- ♣ Envío emisarios a estas comunidades con el objeto de recopilar (aprendiéndolos de memoria) los cánticos que realizaban estas comunidades en sus ritos (misas, reuniones...)
- ♣ Estas melodías se recopilaron y formaron lo que hoy se conoce como canto gregoriano.

CARACTERÍSTICAS DEL CANTO GREGORIANO

1. Música vocal, es decir, sin acompañamiento instrumental de ningún tipo. A capella.

2. Música monofónica, es decir, una sola melodía.
3. No tiene un pulso regular ni compás. El ritmo lo marca el texto.
4. Siempre tiene texto o letra y está en latín.
5. Está escrito en tetragrama (cuatro líneas) y con notación cuadrada o vaticana.
6. Usa ocho escalas diferentes llamadas modos.

TIPOS DE CANTO GREGORIANO

Hay dos tipos de canto gregoriano:

1. Silábico: Cuando a cada sílaba del texto le corresponde una, dos o tres notas.

Ps. Exsul-tá-te Dé-o adju-tó-ri nóstro : * ju-bi-lá-te Dé-o
 Já- cob. Gló-ri- a Pátri. E u o u a e.

2. Melismático: Cuando a algunas sílabas del texto le corresponden varias notas, algunas veces hasta 20 o más notas como por ejemplo en algún Aleluya.

xit no- bis.
 VIII A L-le-lú-ia.
 V. Di- ci-te in génti- bus : qui- a Dó-
 mi- nus regná- vit a li- gno.

NEUMAS

Son unos signos gráficos que se colocaban encima o debajo de un texto y servían para indicar la dirección de la melodía.

	PUNCTUM	VIRGA	CLIVIS	PES	TORCULUS	PORRECTUS
NEUMAS	 					
TRANSCRIPCIÓN						

LA ESCRITURA MUSICAL

ORÍGENES DE LA ESCRITURA MUSICAL

1. El inicio de nuestra escritura musical data de la Edad Media. Los monjes o sacerdotes cantores necesitaban una ayuda para memorizar y recordar las más de mil canciones que forman el canto gregoriano.
2. La escritura aparece en los monasterios como una necesidad, una ayuda para memorizar los cantos religiosos.
3. Sobre el texto del canto se colocaban los neumas para indicar la dirección de la melodía y ayudar al cantante a recordarla.
4. Posteriormente se trazó una línea debajo del texto precedida de las letras C (para el Do), o F (para el Fa) y se pusieron puntos por encima y debajo de esa línea. Esos puntos ya indicaban las notas.
5. Por último Guido d'Arezzo en el siglo XI inventó el tetragrama (posteriormente pentagrama) y el nombre de las notas (Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si)

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuarum
Solve polluti
Labbii reatum

Sancte Ioannes

TROVADORES Y TROVEROS

- ♣ Eran poetas y compositores que pertenecían a la nobleza e incluso había algunos reyes.

- ♣ Cantaban al amor caballeresco con el que rendían homenaje a su amada.
- ♣ Se desarrollaron en el norte de Francia (los trovadores) y en el sur (los troveros) y crearon un nuevo género: la canción trovadoresca.
- ♣ Los temas de sus canciones eran **el amor** caballeresco (tanto el posible como el imposible), **temas fúnebres** (compañeros de armas, amigos fallecidos) y **políticos**.

JUGLARES

- ♣ Eran gente del pueblo que se ganaban la vida montando espectáculos en los que había danza, teatro, canciones, acrobacias, malabarismos, etc.,
- ♣ Con esos espectáculos iban de aldea en aldea entreteniéndolo a la gente o a las cortes de los nobles.
- ♣ Ellos no componían ni los poemas ni la música de sus canciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA DE LOS TROVADORES Y TROVEROS

1. Tienen un ritmo medido y marcado, distinto al gregoriano.
2. Las canciones se acompañan de instrumentos musicales como violas, laúdes, arpas o instrumentos de percusión para marcar el ritmo.
3. Los compositores más destacados son: Guillermo X, Adam de Halle y Bernart de Ventadorn.

LAS CANTIGAS DE SANTA MARIA O DE ALFONSO X EL SABIO.

- ♣ Son cerca de quinientas canciones compuestas y recopiladas en la corte del rey Alfonso X El Sabio (1252-84).
- ♣ Aunque la mayoría son de autor anónimo, se cree que algunas de ellas las compuso el propio rey.
- ♣ Las Cantigas se compusieron en una

sociedad culta, aristocrática y refinada.

- ♣ Son canciones monofónicas y silábicas que se acompañaban con instrumentos.
- ♣ Dedicadas a la Virgen María, narran sus milagros con un fin didáctico, para enseñar modos de conducta y comportamiento por medio de ejemplos.

POLIFONÍA

- ♣ Proviene del griego *poli* (varias) y *fonos* (voces)
- ♣ Es el canto o la interpretación de varias melodías distintas (llamadas voces) al mismo tiempo.
- ♣ La polifonía surge del gregoriano, cuando a la melodía del gregoriano se le añadía una segunda melodía por encima o por debajo que se movía de forma paralela.

ARS ANTIQUA

1. Significa arte antiguo.
2. Se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XII, sobre todo en París, donde se está construyendo la Catedral de Notre Dame (1163)

LA ESCUELA DE NOTRE DAME

- ♣ Es uno de los puntos culminantes de la polifonía medieval.
- ♣ Su nombre viene de la escuela de cantores de la Catedral de Notre Dame de París que coincide, más o menos con su construcción, desde 1163 hasta principios del siglo XIV.
- ♣ Había algunos compositores de los que no conocemos su nombre, es decir, son anónimos. No obstante conocemos dos nombres: los maestros Leonin y Perotin. Los géneros que practicaron fueron el *organum*, *motete* y *conductus*. Pertenecen, por tanto al Ars Antiqua.

ORGANUM

- ♣ Es una de las primeras formas polifónicas.
- ♣ Consistía en una melodía principal copiada del gregoriano llamada *vox principalis* a la que se añadía una segunda melodía, a distancia de 4ª o 5ª, que se movía de forma paralela y con el mismo ritmo silábico. Esta segunda melodía recibía el nombre de *vox organalis*.

MOTETE.

- ♣ Es una de las formas polifónicas más importantes.
- ♣ Puede ser a dos, tres o cuatro melodías-voces distintas.
- ♣ La característica especial del motete medieval es que cada una de las melodías tiene un texto distinto y un ritmo también diferente.

ARS NOVA

- ♣ Significa Arte Nuevo.
- ♣ Con este nombre se conoce a una época de grandes innovaciones en el lenguaje musical y donde la polifonía medieval llega a los resultados más perfectos.
- ♣ En el período del Ars Nova se empieza a crear una sociedad urbana que busca disfrutar con la música, lo que hace desarrollar y enriquecer las armonías y los ritmos.
- ♣ **Philippe de Vitry (1291-1361)** compositor y teórico musical escribió un tratado titulado *Ars Nova*, en el que recogía todas estas innovaciones.

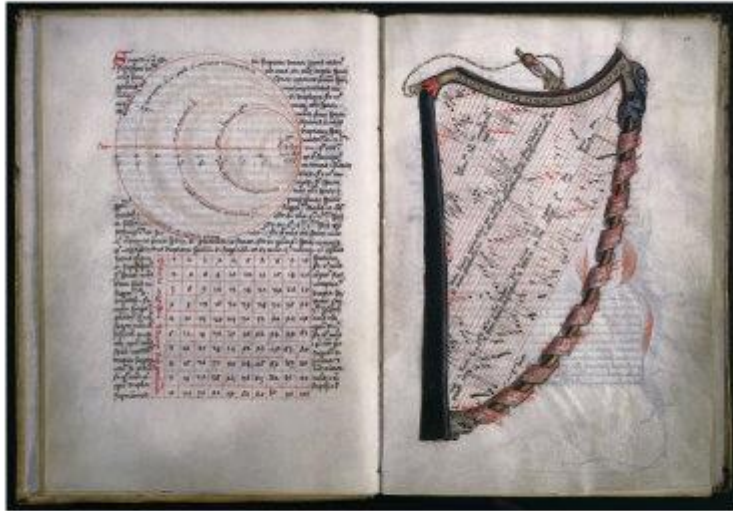
M. Baude Cordier

Belle femme sage plusieurs ans
De son Dieu d'esperance
La science m'en
qui s'enseigne si profane

Ence Belle femme
Oyez Belle femme

De ce puer ce den ne force l'envee se vous supplie ma
doulce femme fille. Belle femme ceite
Et ce sont vous qui m'avez fait mon content
de si bon d'vous sans fraude jelle qui s'ame
sont que d'aspirer vous appelle. fleur
de la vie sur toutes que l'envee
Belle femme :

The musical score is presented in a unique, heart-shaped layout. The top half of the heart is formed by two staves of music that curve inward to meet at a point. The bottom half is formed by three staves of music that curve outward to meet at a point. The lyrics are written in French and are interspersed with the musical notation. A small red heart is drawn in the center of the page, overlapping the bottom of the heart-shaped musical staff.

GUILLERMO DE MACHAUT (1300-1377)

- ♣ Junto con el anterior son los músicos más importantes de la época.
- ♣ Machaut fue canónigo en la catedral de Reims y compone música importantísima que influirá en otros compositores, tanto en el terreno religioso, con la **Misa de Notre Dame**, como en el terreno profano con sus **balades y virelais**.

INSTRUMENTOS DE LA EDAD MEDIA

Pandero: Instrumento de percusión formado por un marco circular de madera con una o dos membranas tensadas sobre el marco. Se podía percutir con la mano o con una baqueta.

Laúd: Instrumento de origen árabe introducido en Europa a través de la España musulmana. Tiene forma de pera, la espalda abombada y cinco o siete cuerdas dobles. Se tocaba pinzando las cuerdas con los dedos o con un plectro (púa).

El arpa- Pertenece a la familia de los cordófonos. El arpa medieval tiene forma triangular. Para tocarla se utilizaban las dos manos: con la derecha se pulsaban las cuerdas y con la izquierda se acortaba su longitud, logrando así variar el sonido.

Viola: Instrumento de cuerda que se solía tocar frotándola con un arco. Tenía cinco cuerdas y forma de ocho. Con este instrumento aparecen pintados los juglares.

Chirimía o dulzaina: Instrumento de viento de doble lengüeta y agujeros en el cuerpo. Tenía un sonido penetrante y potente.

de ore leonis

De o re Le o

10

19 nis li

28 be ra me Do

37 mi ne et a cor

46 ni bus

55 u ni cor ni um hu mi li

64 ta te me am

73 Glo ri a

82 Pa tri

91 et Fi li o et Spi ri

99 tu i Sanc to

REX CAELI

